

РИММА ТИМОФЕЕВА

ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ЭМОЦИЯ

КАК ЦВЕТ В ИСКУССТВЕ УПРАВЛЯЕТ
НАШИМИ ЧУВСТВАМИ

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва

Золото, пурпур и яркие контрасты светлых одежд властителя создают незабываемый образ гибели царя.

Контраст — излюбленный прием Делакруа в работе с цветом.

Исторический сюжет, посвященный восстанию парижан против власти Бурбонов в июле 1830 года, автор трактует как эпическое событие. Работа насыщена символами. Например, с помощью темных и светлых тонов Делакруа противопоставил мир мертвых миру живых. Для придания картине большей выразительности и звучания с помощью цвета он использовал контрастный тон, поверх которого написал элементы композиции. Цветом выделена фигура Свободы. Огюст Барбье (1805–1882) писал: *«Это сильная женщина с могучей грудью, с хриплым голосом, с огнем в глазах, быстрая, с широким шагом»*². Свобода поднимает трехцветное знамя Французской Республики — сочетание белого, красного и синего неоднократно повторяется на полотне.

² Барбье О. Собачий пир // Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова. URL: http://lib.ru/POEZIQ/BARBIE/barbie_poetry.txt (дата обращения: 25 ноября 2024 года).

Эжен Делакруа.
Свобода, ведущая народ
(Свобода на баррикадах).
1830 г.

В сравнении с французским немецкий романтизм обладал более созерцательным характером, частично мы упоминали о нем в разделе, посвященном цветовым моделям, применительно к Отто Рунге. Опыты немецких мастеров с цветом также заслуживают внимания. Нередко авторы используют цвета из малого хроматического интервала, формируя ощущение задумчивости, сдержанности, философского осмысления законов бытия.

Каспар Давид Фридрих (1774–1840) сумел подчинить пейзажные мотивы эффекту рассеянного света. Цвет в его работах таинственно мерцает или загорается яркими всполохами. Цвет становится способом передать созвучие состояния души человека великой необъятной природе. Человек восхищается природой, именно в ней он находит воплощение мирового закона.

Каспар Давид Фридрих.
Странник над морем тумана.
1818 г.

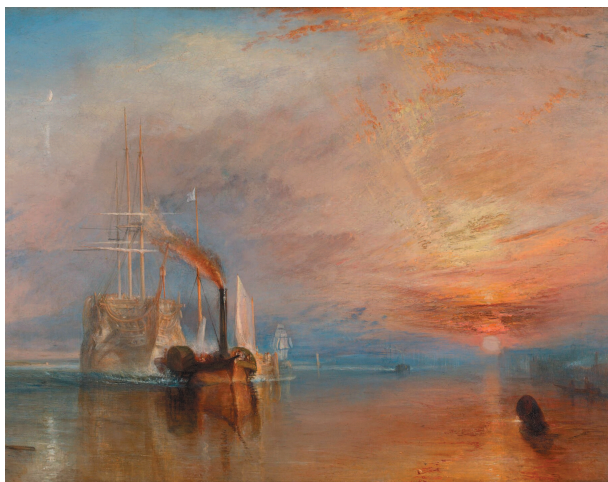
Каспар Давид Фридрих.
Меловые скалы на острове Рюген.
Около 1818 г.

Часто с помощью цвета Фридрих подчеркивает глубину пространства, обращая таким образом внимание на четкость планового построения картины.

Творческая практика английского живописца Уильяма Тёрнера (1775–1851) формировалась под влиянием концепции

И. В. Гёте. Известно, что Тёрнер переводил его трактат «К учителю рисования», одна из важных тем которого — вопрос цветовосприятия применительно к живописи. Работы Тёрнера критиковались, хотя в своей практике художник стремился отобразить красками на холсте эффекты, которые возникают при отражении, рассеивании, преломлении света. Колорит картин строится на контрастах, часто преобладает светлая гамма. Свободная и динамичная манера автора позволила ему превратить пейзажный жанр в средство выражения романтических переживаний.

Уильям Тёрнер.
Последний рейс корабля
«Отважный». 1838 г.

Уильям Тёрнер.
Снежная буря — пароход у входа
в гавань. 1842 г.

Камиль Кору. Воспоминание
о Мортefonтене. Фрагмент. 1864 г.

Фантастическая иллюзия, порожденная игрой солнечных лучей, превращается в хаос цветовых пятен, напоминая абстрактную живопись XX века.

Эпоха реализма во французском искусстве также дает ценный материал для понимания роли цвета в живописи, становясь, по сути, переходным этапом к творческим опытам импрессионистов.

В своем творчестве Камиль Кору (1796–1875) стремился отобразить и зафиксировать мгновенные изменчивые состояния природы. Его картины — одухотворенные, элегичные. Этот эффект достигается благодаря серебристой дымке, в которой растворяется форма.

В 1874 году «Анонимное общество живописцев, художников, скульпторов и граверов», организованное К. Моне (1840–1926) и его друзьями-импрессионистами, провело выставку, на которой была представлена картина, давшая наименование целому явлению в истории мировой живописи, — «Впечатление. Восходящее солнце» (1872 г.). Действительно, и Клод Моне, и иные художники-импрессионисты сложной мозаикой мазков и красочных пятен создавали живой изменчивый образ природы.

Клод Моне.
Впечатление.
Восходящее солнце.
Фрагмент. 1872 г.

